Os estados de Ego na ópera Don Giovanni de Mozart

Caracterização de cenas da ópera com base na análise dos estados de ego das personagens

Carlos Alberto F. Fernandes Gomes

PREFÁCIO

O presente trabalho corresponde a uma tentativa de análise comportamental das personagens da ópera *Don Giovanni*, de Mozart, numa perspectiva de aplicação dos conceitos descritos em Análise Transaccional e na sua correspondência em termos da caracterização musical realizada.

A forma genial como Mozart concebe os diversos personagens é muito viva e consegue transmitir-nos, na sua música, o carácter mais profundo da sua essência humana, parecendo que estas ganham vida na nossa frente. Torna-se pois, do ponto de vista da descrição musical, numa caracterização muito rica. De facto a música, mais do que um veículo de suporte do drama, torna-se no drama em si mesmo, contribuindo em grande parte para a completa descrição das situações.

Algumas das leituras das representações musicais poderão parecer eventualmente discutíveis. Toda a análise musical em que se tente expor as relações conceptuais e textuais na música pode, a partir de um certo nível, soar forçada. Torna-se impossível de facto saber o que Mozart efectivamente terá pensado. Mas mais importante do que saber as ideias e concepções reais do compositor, a pertinência acaba-se por centrar nas relações que de facto tornam-se evidentes frente à música que ouvimos.

Fevereiro de 1998

DON GIOVANNI
Il dissoluto punito, ossia
Il Don Giovanni

Libreto de Lorenzo da Ponte

Primeira apresentação: Praga, 1787

Ópera em dois actos

LEPORELLO, servo de Don Giovanni	Baixo
DONNA ANNA, noiva de Don Ottavio	Soprano
DON GIOVANNI, jovem nobre licencioso	Barítono
IL COMMENDATORE, pai de Donna Anna	Baixo
DON OTTAVIO, amigo de Don Giovanni	Tenor
DONNA ELVIRA, uma senhora de Burgos, abandonada por Don Giovanni	Soprano
ZERLINA, uma camponesa, noiva de Masetto	Soprano
MASETTO, um camponês	Soprano

Ouvertura

Atto primo

Scena I

A. No. 1. *Introduzione.* (Leporello, Donna Anna, Don Giovanni, Il Commendatore.)
"Notte e giorno faticar"

Scena II

Recitativo. (Don Giovanni, Leporello.)
"Leporello, ove sei ?"

Scena III

Recitatívo. (Donna Anna, Doti Ottavio.)
"Ah! del padre in periglì o"

No. 2. *Recitativo accompagnato.* "Ma qual mai s'offre, oh Dei"
Duetto. "Fuggi, crudele, fuggi"

Scena IV

Recitativo. (Don Giovanni, Leporello, Donna Elvira.)
"Orsù, spicciati presto"

Scena V

B. No. 3. *Aria.* (Donna Elvira) [Don Giovanni, Leporello.]
"Ah! chi mi dice mai"
Recitativo. "Chi è là?" / "Stelle! che vedo!"
No. 4. *Aria.* (Leporello.)
"Madamina, il catalogo è questo"

Scena VI

Recitativo. (Donna Elvira.)
"In questa forma, dunque"

Scena VII

C. *Coro.* (Masetto, Zerlina, Coro di contadine e contadini.)
"Giovinette che fate all'amore"

Scena VIII

Recitativo. (Don Giovanni, Leporello, Zerlina, Masetto.)
"Manco male è partita"
No. 6. *Aria.* (Masetto.)
"Ho capito, signor sì "

Scena IX

Recitativo. (Don Giovanni, Zerlina.)
"Alfin siam liberati"
No. 7. *Duettino.* "Là ci darem la mano"

Scena X

Recitativo. (Donna Elvira, Zerlina, Don Giovanni.)
"Fermati, scellerato"
No. 8. *Aria.* (Donna Elvira.)
"Ah, fuggi il traditor"

Scena XI.

D. *Recitativo.* (Don Giovanni, Donna Anna, Don Ottavio.)
"Mi par ch'oggi il demonio si diverta"

Scena XII.

Recitativo. (Donna Elvira.)
"Ah, ti ritrovo ancor"
No. 9. *Quartetto.* (Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Don Giovanni.)
"Non ti fidar, o misera"
Recitativo. (Don Giovanni.)
"Povera sventurata!"

Scena XIII

No. 10. *Recitativo accompagnato.* (Donna Anna, Don Ottavio.)
"Don Ottavio, son morta!"
Aria. (Donna Anna.)
"Or sai chi l'onore"

Scena XIV

Recitativo. (Don Ottavio.)
"Come mai creder deggio"
No. 10a. *Aria.* "Dalla sua pace" KV 540a

Scena XV

E. *Recitativo.* (Leporello, Don Giovanni.)
"Io deggio ad ogni patto"
No. 11. *Aria.* (Don Giovanni.)
"Fin ch'han dal vino"

Scena XVI

Recitativo. (Zerlina, Masetto.)
"Masetto: senti un pò!"
No. 12. *Aria.* (Zerlina.)
"Batti, batti, o bel Masetto"
(Masetto, Don Giovanni, Zerlina.)
Recitativo. "Guarda un pò"
(Masetto, Zerlina, Don Giovanni, Coro)
No. 13. *Finale.* "Presto, presto pria ch'ei venga"

Scena XVII

(Don Giovanni, Servi.)
"Su svegliatevi, da bravi"

Scena XVIII

(Zerlina, Don Giovanni, Masetto.)
"Tra quest'arborí celata"

Scena XIX
(Donna Elvira, Don Ottavio, Donna Anna, Leporello, Don Giovanni.)
"Bisogna aver coraggio"

Scena XX
(Don Giovanni, Leporello, Masetto, Zerlina, Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio.)
"Riposate, vezzose ragazze"

Atto secondo

			Scena I
F.	No. 14.	*Duetto.*	(Don Giovanni, Leporello.) "Eh via, buffone"
		Recitativo.	"Leporello" / "Signore"
			Scena II
	'No. 15.	*Terzetto.*	(Don Giovanni, Leporello, Donna Elvira.) "Ah! taci, ingiusto core"
		Recitativo.	"Amico, che ti par?"
			Scena III
		Recitativo.	(Don Giovanni, Leporello, Donna Elvira.) "Eccomi a voi!"
	No. 16.	*Canzonetta.*	(Don Giovanni.) "Deh, vieni alla finestra"
			Scena IV
		Recitativo.	(Don Giovanni.) "V'è gente alla finestra!"
		Recitativo.	(Masetto, Don Giovanni.) "Non ci stanchiamo"
	No. 17.	*Aria.*	(Don Giovanni.) "Metà di voi qua vadano"
			Scena V
G.		*Recitativo.*	(Don Giovanni, Masetto.) "Zì tto! lascia ch'io senta"
			Scena VI
		Recitativo.	(Masetto, Zerlina.) "Ahi! ahi! la testa mia!"
	No. 18.	*Aria.*	(Zerlina.) "Vedrai, carino"
			Scena VII
H.		*Recitativo.*	(Leporello, Donna Elvira.) "Di molte taci il lume"
			Scena VII/VIII
	No. 19.	*Sestetto.*	(Donna Elvira, Leporello, Don Ottavio, Donna Anna, Zerlina, Masetto.) "Sola, sola, in buio loco"
			Scena IX
		Recitativo.	(Zerlina, Donna Elvira, Don Ottavio, Masetto.) "Dunque quello sei tu"
		Recitativo.	(Leporello, Don Ottavio.) "Ah pietà... compassion"
	No. 20.	*Aria.*	(Leporello.) "Ah, pietà, signori miei"
			Scena Xa
		Recitativo.	(Zerlina, Leporello.) "Restati qua!"
	No. 21a.	*Duetto.*	"Per queste tue manine"

			Scena Xb
		Recitatiuo.	(Leporello.) "Amico, per pietà"
			Scena Xc
		Recitativo.	(Zerlina, Donna Elvira, Masetto.) "Andiam, signora"
			Scena Xd
	No. 21b.	*Recitativo accompagnato.*	(Donna Elvira.) "In quali eccessi, o Numi"
		Aria.	"Mi tradì quell'alma ingrata"
			Scena XI
I.		*Recitativo.*	(Don Giovanni, Leporello, Il Commendatore.) "Ah, ah, ah, ah, questa è buona"
	No. 22.	*Duetto*.	"O statua gentilissima"
			Scena XII
J.		*Recitativo.*	(Don Ottavio, Donna Anna.) "Calmatevi, idol mio"
	No. 23.	*Recitativo accompagnato.*	(Donna Anna.) "Crudele! - Ah no, mio bene!"
		Rondo.	"Non mi dir, bell'idol mio"
		Recitativo.	(Don Ottavio.) "Ah, si segua il suo passo"
			Scena XIII
L.	No. 11.	*Finale*	(Don Giovanni, Leporello.) "Già la mensa è preparata"
			Scena XIV
			(Donna Elvira, Don Giovanni, Leporello.) "L'ultima prova dell'amor mio"
			Scena XV
			(Il Commendatore, Don Giovanni, Leporello, Coro.) "Don Giovanni, a cenar teco"
			Scena ultima
K.			(Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, Don Ottavio, Masetto, Leporello.) "Ah! Dove è il perfido"

A. Acto I - Cenas 1 a 4

A acção tem início do lado de fora da casa de Donna Anna. Don Giovanni, mascarado, está dentro de casa tentando seduzi-la (talvez ele tenha conseguido; as interpretações da ópera divergem neste ponto). A primeira voz que se ouve é a de Leporello, servo de Don Giovanni, que aguarda do lado de fora e se queixa da vida.

Giovanni aparece vindo da casa com Anna agarrada a ele, tentando descobrir quem é o seu agressor mascarado. Seu velho pai, a quem todos se referem como "Comendador" (um título honorífico sem maior relevância), sai e insiste em lutar com Giovanni. Nesse duelo o Comendador é assassinado.

Giovanni e Leoporello fogem. Anna ajudada por seu noivo, Don Ottavio, descobre o corpo de seu pai; antes de saírem ela obriga Ottavio a jurar vingança contra o agressor desconhecido.

LEPORELLO

Notte e giorno faticar
Per chi nulla as gradir;
Piova e vento sopportar,

Ilustração 1 **O desenho melódico-rítmico realizado pela orquestra, representa os passos dados por *Leporello*, em frente da casa de *Donna Anna*, de um lado para o outro.**

Mangiar male e mal dormir...
Voglio far il gentiluomo,
E non voglio più servir.
Oh, che caro galantuomo!
Vuol star dentro colla bella,
Ed io far la sentinella!
Ma mi par... che venga gente;
Non mi voglio far sentir.

(S'asconde.)

Ilustração 2 **A origem simples e humilde de *Leporello* é representada pelo desenho melódico em forma de harpejo.**

LEOPORELLO (Acto I - Cena 1: Introduzione)					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz** [1]	**Palavras**
CAR	-	-	-	La_{-2} / Do_0 [2]	*"nulla as gradir"; "Piova e vento sopportar"; "Mangiar male e mal dormir..."*
MÚSICA	O carácter de simplicidade da personagem, e a sua origem humilde, é expresso musicalmente através de um desenho melódico em forma de harpejo.				

IL COMMENDATORE

Lacciala, indegno, battiti meco!

DON GIOVANNI

Va, non mi degno di pugnar teco.

IL COMMENDATORE

Così pretendi da me fuggir?

LEPORELLO

(Potessi almeno di qua partir!)

DON GIOVANNI

Misero!

IL COMMENDATORE

Battiti!

DON GIOVANNI

Misero, attendi, se vuoi morir.

(Combattono.)

[1] Indica-se a tessitura usada pela voz, uma vez que a análise recai sobre partes cantadas.
[2] Os índices de oitava são considerados relativamente ao Do central (Do_0).

Ilustração 3 **O trémulo dos violinos prepara a entrada de *Il Commendatore* em estado de Pai Crítico.**

Ilustração 4 **A agonia de *Il Commendatore* é representada pelo cromatismo da sua linha melódica.**

	IL COMMENDATORE (Acto I - Cena 1: Introduzione)				
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PC	-	-	-	Re_{-1} / Re_0	*"indegno, battiti meco"; "pretendi da me fuggir?"*
MÚSICA	O trémulo nos naipes de violinos (compasso 134 a 141) prepara a entrada do *Il Commendatore* em estado de Pai Crítico.				

B. Acto I - Cenas 5 e 6

Giovanni e Leporello estão na rua quando surge uma mulher cantando sobre seu amante que a abandonou. Giovanni resolve consolá-la, mas ao se dirigir a ela percebe que é Donna Elvira de Burgos, a quem ele próprio deixou. Ele escapa e deixa Leporello a cruel tarefa de relatar a Elvira as conquistas internacionais de Don Giovanni: "Madamina, il catalogo".

LEPORELLO

Madamina, il catalogo è questo
Delle Belle che amò il padron mio,
Un Catalogo egli è che ho fatt'io,
Osservate, leggete com me.

In Italia seicento e quarenta,
In Lamagna duecento e trent'una
Cento in Francia, in Turchia novant'una,
Ma in Ispagna son già mille e tre.

V'han fra queste contadine,
Cameriere, cittadine,
V'han contesse, baronesse,
Marchesine, principesse,

E v'han donne d'ogni grado,
D'ogni forma, dogni età.

In Itallia seicento e quarenta, *ecc.*

Nella bionda egli há l'usanza
Di lodar la gentilezza,
Nella bruna la constanza,
Nella bianca la dolcezza.

Vuol d'inverno la grassota,
Vuol d'estate la magrotta;
È la grande maestosa,

La piccina è ognor vezzosa...

Delle vecchie fa conquista
Pel piacer di porle in lista;
Le passion predominante
È la giovin principiante.

Non si picca se sai ricca,
Se si brutta, se sai bella:
Purché porti la gonnella,
Voi sapete quel che fa.

(Partono.)

Ilustração 5 Caracterização musical do estado de ego de Adulto feita através da textura de acompanhamento da orquestra.

LEOPORELLO (Acto I - Cena 5: Aria "Madamina, il catalogo")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
ADULTO	-	-	-	La_{-1} / Mi_0	*"Madamina, il catalogo è questo"; "Un catalogo egli è che ho fatt'io"; "leggete com me."*
MÚSICA	Mozart caracteriza um estado de ego Adulto através da textura do acompanhamento realizado pela orquestra. No entanto encontra-se subjacente um certo ar irónico, nomeadamente quando *Leporello* se refere a Espanha[3], o que é inicialmente simbolizado pela imitação do Violino I feita pela Flauta e pelo Fagote, em dupla oitava (compassos 16, 20, 24), e pelas *fermatas* usadas nos compassos 28 e 29.				

C. Acto I - Cenas 7 a 10

A cena muda para uma aldeia próxima. Dois camponeses, Masetto e Zerlina, estão prestes a se casar. Giovanni aproxima-se, encarregando Leporello de afastar Masetto, não encontrando dificuldade em exercer o seu charme aristocrático sobre Zerlina: "Là ci darem la mano". Giovanni está quase levando Zerlina, quando entra Elvira cantando uma ária em que previne a camponesa, e ela o abandona.

ZERLINA

Giovinette che fate all'amore,
Non lasciate che passi l'età:
Se nel seno vi bulica il core,
Ilrimedio vedetelo qua.
Che piacer, che piacer che sarà!

CORO DI CONTADINE

Ah!
Che piacer, che piacer che sarà!,
La l ala ra la, la la la ra la!

[3] A acção desta ópera passa-se numa cidade de Espanha.

MASETTO

Giovinetti leggieri di testa,
Non andate girando que e là.
Poco dura de'matti la festa,
Ma per me cominciato non ha.
Che piacer, che piacer che sarà!

CORO DI CONTADINE

Ah!
Che piacer, che piacer che sarà!,
La l ala ra la, la la la ra la!

ZERLINA e MASETTO

Vieni, vieni, carino/carina, e godiamo,
E cantiamo e balliamo e saltiamo;
Vieni, vieni, carino/carina, e godiamo,
Che piacer, che piacer che sarà!
Ah!
Che piacer, che piacer che sarà!

CORO DI CONTADINE

Ah!
Che piacer, che piacer che sarà!,
La l ala ra la, la la la ra la!

MASETTO & ZERLINA (Acto I - Cena 7: Coro "Giovinette che fate all'amore")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
CL	-	-	-	Re_{-1} / Re_0 Sol_0 / Sol_1	*"Che piacer..."*
MÚSICA	O ambiente alegre e jovial é musicalmente transcrito através da indicação de andamento inicial (*Allegro*) e do tipo de compasso usado (compasso binário composto - 6/8).				

DON GIOVANI

Là ci darem la mano,
Là mi dirai di sì ;
Vedi, non è lontano,
Partiam, ben mio, da Qui.

ZERLINA

Vorrei, e non vorrei,
Mi trema un poco il cor;
Felice, è ver sarei,
Ma può burlarmi ancor.

DON GIOVANNI

Vieni, mio bel deletto!

ZERLINA

Mi fa pietà Masetto.

DON GIOVANNI

Io cangierò tua sorte.

ZERLINA

Presto non son più forte.

DON GIOVANNI

Andiam, andiam...

ZERLINA

Andiam...

ZERLINA e DON GIOVANNI

Andiam, andiam, mio bene,
A ristorar le pene
D'un innocente amor.

(Vanno verso il casino di Don Giovanni, abbraciati.)

DON GIOVANNI & ZERLINA (Acto I - Cena 9: Duettino "Là ci darem la mano")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
CL	-	-	-	Mi_1 / Mi0 Mi_0 / $Fa\#_1$	*"Là ci darem la mano"; "Felice..."; "mio bel diletto"; innocente amor"*
MÚSICA	O *Duettino* começa num Andante, sugerindo um ambiente idílico de dois apaixonados. Na anacrusis para o compasso 50, o andamento acelera, passando para um compasso binário composto, simbolizado a alegria de ambos.				

DONA ELVIRA

Ah, fuggi il traditor,
Non lo lasciar più dir:
Il labbro è mentitor,
Fallace il ciglio.

Da' miei tormenti impara
A creder a quel cor,
E nasca il tuo timor
Dal mio periglio.

(Parte conducendo seco Zerlina.)

Ilustração 6 O ritmo pontuado das cordas transmite-nos uma ideia de agitação associada ao estado de ego de Pai Crítico.

DONA ELVIRA (Acto I - Cena 10: Aria "Ah, fuggi il traditor")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PC	-	-	-	Fa#$_0$ / La$_1$	*"Ah, fuggi il traditor"; "Non lo lasciar..."; "è mentitor"*
MÚSICA	O ritmo pontuado e anacrúsico dos dois naipes de violino, das violas e dos violoncelos, juntamente com um andamento rápido (*Allegro*), criam uma situação de agitação, representando o sentimento de fúria, por parte da *Dona Elvira*, contra *Don Giovanni*. É ainda interessante verificar a polirritmia criada aqui por Mozart, quando sobrepõe uma camada em 3/4 e outra em 6/8, como se pode verificar na Ilustração 6.				

D. Acto I - Cenas 11 a 14

Anna e Ottavio entram; em quarteto, Elvira diz que Giovanni é tratante, enquanto ele revida acusando-a de desequilibrada. Pela voz de Giovanni, Anna reconhece o mascarado da noite anterior. Ela anuncia a sua descoberta a Ottavio: "Or sai chi l'onore". Sozinho, Ottavio canta "Dalla sua pace".

DONNA ANA

Or sai chi l'onore
Rapire a me volse,
Chi fu il traditore
Che il padre mi tolse;
Vendetta ti chiedo,
La chiede il tuo cor.

Rammenta la piaga
Del misero seno,
Rimira di sangue
Coperto il terreno,
Se l'ira in te langue
D'un giusto furor.

(Parte.)

DONA ANNA (Acto I - Cena 13: Aria "Or sai chi l'onore")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PC	-	-	-	Fa$_0$ / La$_1$	*"Vendetta ti chiedo"*
MÚSICA	O registo e colocação da voz usado, na parte de *Donna Anna*, corresponde a um tom voz autoritário e cortante.				

E. Acto I - Cenas 15 a 20

Agora Giovanni, sozinho, planeja cantando dar uma festa para os camponeses e nela aumentar a sua lista de conquistas. Então ele sai. Masetto volta, ofendido com Zerlina. Mas ela pede perdão - "Batti, batti" - e os dois reconciliam-se. Giovanni entra, mas a sede de vingança de Masetto arrefece-se diante do convite para a festa. Ottavio, Anna e Elvira, mascarados, planejam ir aos festejos sem convite e lá agarrar Giovanni. Os três entoam uma prece curta, mas intensa: "Protegga il giusto cielo".

Na festa ouve-se ao mesmo tempo um minuetto (para os nobres), uma contradança (para os aldeãos) e uma dança alemã (a qual Leoporello insiste para que Masetto dance com ele). Giovanni novamente atenta contra a virtude de Zerlina e, quando ela grita, avança para Leoporello como se fosse ele o vilão. Mas é denunciado por Ottavio, Anna e Elvira, sem máscaras.

DON GIOVANNI

Fin ch'han dal vino
Calda la testa,
Una gran festa
Fa' preparar.

Se trovi in piazza
Qualche ragazza,
Teco ancor quella
Cerca menar.

Senza alcun ordine
La danza sia,
Chi 'l minuetto,
Chi la follia,
Chi l'alemanna
Farai ballar.

Ed io frattanto
Dall'atro canto
Con questa e quella
Vo' amoreggiar.

Ah la mia lista
Doman mattina
D'una decina
Devi aumentar.

(Partono.)

DON GIOVANNI (Acto I - Cena 15: Aria "Fin ch'han dal vino")					
	Postura	Gestos	Expressão facial	Tom de voz	Palavras
CL	-	-	-	Re_{-1} / Mi_0	*"Una gran festa"; "Chi la follia"; Vo' amoreggiar"*
MÚSICA	O andamento muito rápido (*Presto*) desta ária transmite-nos uma sensação de jovialidade, como se estivesse-mos a ouvir alguém a falar com um tom de voz muito variado e apressado, fazendo bastante barulho e agitação à sua volta.				

ZERLINA

Batti, batti, o bel Masetto,
La tua povera Zerlina:
Starò Qui come agnellina
Le tue botte ad aspettar.

Lascerò straziarmi il crine,
Lascerò cavarmi gli occhi,
E le care tue manine
Lieta poi saprò baciar.

Batti, batti, o bel Masetto, ecc.

Ah, lo vedo, non hai core:
Pace, pace, o vita mia;
In contenti ed allegria
Notte e dì vogliam passar.

(Parte.)

Ilustração 7 **O movimento *obligato*, em semicolcheias, do Violoncelo consiste numa metáfora musical da submissão e penitência de *Zerlina* a *Masetto*.**

Ilustração 8 **A partir do compasso 58 o movimento *obligato* do Violoncelo acelera, primeiro para fusas, e a partir do compasso 61 para seistinas.**

DONA ZERLINA (Acto I - Cena 16: Aria "Batti, batti, o bel Masetto")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
CAS	-	-	-	Do_0 / Si_1	*"Batti, batti,..."; "La tua povera"; "Le tue botte ad aspettar"; Lascerò straziarmi il crine"; "Lascerò cavarmi gli occhi"*
MÚSICA	O movimento *obligato*, em semicolcheias, do Violoncelo consiste numa metáfora musical da submissão e penitência de *Zerlina* a *Masetto*, pois este movimento, sempre igual e constante, submete o violoncelista a um cansaço físico e psicológico obrigando-o a permanecer numa posição de submissão relativamente ao seu instrumento.				

F. Acto II - Cenas 1 a 4

Na rua, Leoporello diz a Don Giovanni que tenciona deixar de o servir - "Eh via, buffone". No entanto a sua determinação dissipa-se, quando Don Giovanni lhe entrega uma bolsa cheia de dinheiro, na condição, sugere ele, de que este renuncie às mulheres, o que é rapidamente rejeitado pelo seu amo.

Por um momento, a presa de Giovanni mudou novamente: agora é uma criada de Donna Elvira. Ele troca de trajes com Leoporello para conquistá-la. Depois de ter pregado outra peça maldosa na apaixonada Elvira, induzindo-a a acreditar que ele ainda a amava e mandando-a passear com Leoporello disfarçado, Giovanni faz uma serenata para a criada, com um bandolim: "Deh vieni alla finestra".

DON GIOVANNI

Eh via, buffone, non mi seccar.

LEPORELLO

No, no, padrone, non vo' restar

DON GIOVANNI

Sentimi, amico...

LEPORELLO

Vo' andar, vi dico.

DON GIOVANNI

Ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?

LEPORELLO

Oh, niente affatto! Quasi ammazzarmi!

DON GIOVANNI

Va' che sei matto! tu per burlar.

LEPORELLO

Ed io non burlo, ma voglio andar.

DON GIOVANNI

Eh via, buffone! Sentimi, amico!
Va' che sei matto!
Eh via, buffone, non mi seccar.
Va' che sei matto! fu per burlar.

LEPORELLO

No, no, padrone!
Vo' andar, vi dico.
No, non vo' restar!
Sì , voglio andar!
Ed io non burlo, ma voglio andar.

(Va per partire.)

Ilustração 9 Os quatro acordes iniciais, dados pelo *tutti* da orquestra, transmitem uma afirmação de carácter decidido, antecipando musicalmente a vontade expressa por *Leporello*, junto de *Don Giovanni*, de o deixar.

	LEOPORELLO (Acto II - Cena 1: Duetto "Eh via, buffone")				
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
ADULTO	-	-	-	Si_{-2} / Re_0	*"non vo' restar"; "vi dico"; "Ed io non burlo..."*
MÚSICA	A música tem um carácter afirmativo. Os quatro acordes iniciais, dados pelo *tutti* da orquestra, transmitem uma afirmação de carácter definitivo, antecipando musicalmente a vontade expressa por *Leporello*, junto de *Don Giovanni*, de o deixar.				

DON GIOVANNI

Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro,
Deh vieni a consolar il pianto mio:
Se neghi a me di dar qualche ristoro,
Davanti agli occhi tuoi morir vogl'io.

Tu ch'hai la bocca dolce più che il miele,
Tu che il zucchero porti in mezzo al core,
Non esser, gioia mia, con me crudele:
Lasciati almen veder, mio bell'amore.

Ilustração 10 Instrumentação de cordas à qual Mozart acrescenta o Bandolim.

DON GIOVANNI (Acto II - Cena 3: Canzonetta "Deh, vieni alla finestra")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
CL	-	-	-	Re$_{-1}$ / Mi$_{0}$	*"o mio tesoro"; "vieni a consolar il pianto mio"; "Tu ch'hai la bocca dolce..."; "gioia mia..."; "mio bell'amore"*
MÚSICA	O uso do bandolim, instrumento que não pertence à orquestra e cujo uso aqui até nos poderia surpreender, é a forma usada por Mozart para ilustrar musicalmente a serenata de amor feita à criada de *Donna Elvira*.				

DON GIOVANNI

(accennando a destra)
Metà di voi Qua vadano,
(accennando a sinistra)
E gli altri vadan là,
E pian pianin lo cerchino,
Lontan non fia di qua.

Se un uom e una ragazza
Passeggian per la piazza,
Se sotto a una finestra
Fare all'amore sentite:
Ferite pur, ferite,
Il mio padron sarà.

In testa egli ha un cappello
Con candidi pannacchi,
Addosso un gran mantello,
E spada al fianco egli ha.

Se un uom e una ragazza *ecc.*
Ferite pur, ferite.
Metà di voi Qua vadano, *ecc.*

Andante, fate presto!

(a Masetto)

Tu sol verrai con me.
Noi far dobbiamo il resto,
E già vedrai cos'è.

(Prende seco Masetto e parte.)

Ilustração 11 O ritmo, em semicolcheias e fusas (Vno II, Vla, Vcl, Cb e Voz), transmite-nos uma sensação de revolta contida.

DON GIOVANNI (Acto II - Cena 4: Aria "Metà di voi qua vadano")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
CAR	-	-	-	Do$_{-1}$ / Mi$_{0}$	*"Metà di voi qua vadano"; "E gli altri vadan là"; "Se un uom e una ragazza"; Ferite pur, ferite,"; "Il mio padron sarà"*
MÚSICA	Nos primeiros compassos desta ária, o ritmo, em semicolcheias e fusas, transmite-nos uma sensação de revolta contida que explode quando *Don Giovanni* diz *"Ferite pur, ferite"* (compasso 15).				

G. Acto II - Cenas 5 e 6

Masetto chega com os seus amigos para matar Giovanni. Mas aproveitando-se do escuro e dos trajes do criado, Giovanni finge ser Leporello e livra-se do grupo. Zerlina chega e consola Masetto: "Vedrai carino".

ZERLINA

Vedrai, carino,
Se sei buonino,
Che bel rimedio
Ti voglio dar.

È naturale,
Non dà disgusto,
E lo speziale
Non lo sa far.

È un certo balsamo
Che porto addosso:
Dare te 'l posso,
Se 'l vuoi provar.

Saper vorresti
Dove mi sta?
Sentilo battere,
(facendogli toccar il core)
Toccami Qua.

(Parte con Masetto.)

Ilustração 12 O ambiente criado pela orquestra transmite-nos, através do tipo de andamento (*Grazioso*) e de articulação (*Legato/Jeté*), uma sensação de protecção.

ZERLINA (Acto II - Cena 6: Aria "Vedrai, carino")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PP	-	-	-	Sol_0 / Sol_1	*"Vedrai, carino"; "Che bel rimedio"; "Ti voglio dar"; Non dà disgusto"*
MÚSICA	O ambiente criado pela orquestra, desde a introdução até ao compasso 51, transmite-nos, através do tipo de andamento (*Grazioso*) e de articulação (*Legato/Jeté*), uma sensação de protecção.				

H. Acto II - Cenas 7 a 10d

Elvira e Leoporello, disfarçado, encontram Zerlina e Masetto, e depois Anna e Ottavio; pensando que ele fosse Giovanni, os quatro ameaçam-no, mas, para surpresa de todos, Elvira defende-o. Leoporello, no entanto, é obrigado a identificar-se num sexteto; depois, com uma ária, ele consegue escapar. Ottavio canta novamente o seu amor por Anna: "Il mio tesoro", e Elvira mais uma vez fala do seu sentimento de traição: "Mi tradi quell'alma ingrata".

(...)

ZERLINA e MASETTO

Fermo, brincone,
Dove ten vai?

DONNA ANNA e DON OTTAVIO

Ecco il fellone!...
Com'era qua?

DONNA ANNA, ZERLINA, DON OTTAVIO, MASETTO

Ah! mora il perfido
Che m'ha tradito!

DONNA ELVIRA

È mio marito!
Pietà, pietà!

DONNA ANNA, ZERLINA, DON OTTAVIO, MASETTO

È Donna Elvira,
Quella ch'io vedo?
Appena il credo!

DONNA ELVIRA

Pietà, pietà!

DONNA ANNA, ZERLINA, DON OTTAVIO, MASETTO

No, no! Morrà!

(Don Ottavio in atto di ucciderlo.)

(...)

Ilustração 13 A atitude crítica destes quatro personagens é nos transmitida através de um *tutti* em *f*. Note-se a acentuação dinâmica feita pelas trompas[4] quando estes dizem *"Ah, mora il perfido, che m'ha tradito"*.

DONNA ANNA, ZERLINA, DON OTTAVIO & MASETTO (Acto II - Cena 7/8: Sestetto "Sola, sola, in buio loco")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PC	-	-	-	Sol_1 / Sol_0 Fa_1 / Sol_0 Sol_0 / Si_{-1} Do_0 / Do_{-1}	*"Ecco il fellone!"; Ah! Mora il perfido"; Che m'ha tradito!"; No, no! Morrà!"*
MÚSICA	A atitude crítica destes quatro personagens é nos transmitida, a partir do compasso 70 (cena 8), através de um *tutti* em *f*.				

[4] Num crescendo, o naipe dos metais é o último a entrar, antes das percussões, dadas as características organológicas destes que permitem uma amplitude dinâmica muito vasta e efectiva (do *ppp* ao *fff*).

LEPORELLO

(a Don Ottavio e Donna Elvira)
Ah, pietà, signori miei,
Ah, pietà, pietà di me!
Do ragione a voi e a lei,
Ma il delitto mio non è.
Il padron con prepotenza
L'innocenza mi rubò

(piano a Donna Elvira)
Donna Elvira, compatite!
Già capite come andò.

(a Zerlina)
Di Masetto non so nulla,
(accennando Donna Elvira)
Vel dirà questa fanciulla:
È un'oretta circumcirca
Che con lei girando vo.

(a Dom Ottavio con confusione)
A voi, signore,
Non dico niente...
Certo timore...
Certo accidente...
Di fuori chiaro...
Di dentro iscuro...
Non c'è riparo...
La porta... il muro...
lo... li... la...

(additando la porta dov'erasi chiuso per errore)
Vo da quel lato...
Poi qui celato...
L'affair si sa...
Oh, si sa...
Ma s'io sapeva
Fuggia per Qua.

(S'avvivina con destrezza alla porta e fugge.)

LEPORELLO (Acto II - Cena 9: Aria "Ah pietà, signori miei")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
CAS	-	-	-	La_{-2} / Mi_0	*"Ah!, pietà..."; "pietà di me!"; "Do ragione a voi..."; "il delitto mio non è"; "compatite!"; "Certo timore..."; "lo... li... la"*
MÚSICA	Existe um contraste entre dois tipos de texturas musicais: *Leporello* canta, alternadamente, de uma forma convicta (compasso 1 a 7) e de uma forma assustada (compasso 14 a 19). Na interpretação usada como referência para este trabalho[5], o cantor que personifica *Leporello* consegue este contraste entre texturas musicais de uma forma bastante nítida.				

ELVIRA

Mi tradi quell'alma ingrata:
Infelice, oh Dio! Mi fa.
Ma tradita e abbandonata,
Provo ancor per lui pietà.

Quando sento il mio tormento,
Di vendetta il cor favella:
Ma se guardo il suo cimento,
Palpitando il cor mi va.

(Parte.)

Ilustração 14 Estado de pai crítico transmitido musicalmente pelos *sf*.

[5] The Monteverdi Choir and The English Baroque soloists. Alison Bury, *leader*; David Watkin, *cello solo*; Steven Smith, *mandolin*. On authentic instruments. John Eliot Gardiner. Recorded in connection with performances at the *LUDWIGSBURGER SCHLOSSFESTSPIELE 1994*.

ELVIRA (Acto II - Cena 10d: Aria "Mi tradì quell'alma ingrata")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PC	-	-	-	Re_0 / Si^b_2	*"quell'alma ingrata"; Ma traditta e abbandonata"*
MÚSICA	O estado de alma crítica, e simultaneamente à procura de vingança, é transmitido musicalmente pela tessitura muito ampla, praticamente de duas oitavas, da parte cantada, e na parte instrumental, a partir do compasso 152 através das acentuações de dinâmica em *sf*. Na realidade, este trata-se de um estado contaminado pois a personagem *Elvira*, se por um lado critica a atitude de *Don Giovanni* em a ter abandonado, por outro o amor que sente por este leva-a a perdoá-lo.				

I. Acto II - Cena 11

Num cemitério, Giovanni e Leporello olham a estátua do Comendador assassinado. A estátua fala, advertindo Giovanni e aterrorizando Leporello. Audaciosamente, Giovanni convida a estátua para jantar, sendo o convite aceite por esta.

LEPORELLO

O statua gentilissima
Del gran Commendatore...

(a Don Giovanni)
Padron... mi trema il core;
Non posso terminar.

DON GIOVANNI

Finiscila, o nel petto
Ti metto questo acciar.

LEPORELLO

(Che impiccio, che capriccio!
Io sentomi gelar.)

DON GIOVANNI

(Che gusto, che spassetto!
Lo voglio far tremar.)

LEPORELLO

O statua gentilissima
Benché di marno siate...

(a Don Giovanni)
Ah, padron mio, mirate
Che seguita a guardar.

DON GIOVANNI

Mori!

LEPORELLO

No, no, attendete...

(alla statua)
Signor, il padron mio...
Badate ben, non io...
Vorria con voi cenar...

(La statua china la teste.)
Ah, ah, ah, che scena è questa!
O ciel, chinò la testa!

DON GIOVANNI

Va' là, che se' un buffone...

LEPORELLO

Guardate, ancor, padrone!

DON GIOVANNI

E che degg'io guardar?

LEPORELLO

Colla marmorea testa
(Imita la statua.)
Ei fa così , così .

(La statua china la testa.)

DON GIOVANNI

(vedendo il chino)

Colla marmorea testa
Ei fa così , così

(alla statua)
Parlate se potete:
Verrete a cena?

IL COMENDATORE

Sì

LEPORELLO

Mover mi posso appena...
Mi manca, O Dei, la lena...
Per carità... partiamo,
Andiamo via di qui.

DON GIOVANNI

Bizzarra è inver la scena...
Verrà il buon vecchio a cena...
A prepararla andiamo,
Partiamo via di qui.

(Partono.)

Ilustração 15 O lado de submissão de *Leporello* é representado musicalmente por saltos melódicos descendentes de 7ª menor.

LEPORELLO (Acto II - Cena 11: Duetto "O statua gentilissima")					
	Postura	Gestos	Expressão facial	Tom de voz	Palavras
CAS	-	-	-	La$_{-2}$ / Do$^{\#}_{0}$	*"O statua gentilissima"; "mi trema il core"; "Io sentomi gelar"; "padrone!"*
MÚSICA	O lado de submissão de *Leporello* é representado musicalmente por saltos melódicos descendentes de 7ª menor (compassos 25 e 26, 55 a 57, e 91 a 94).				

J. Acto II - Cena 12

Anna desculpa-se a Ottavio por adiar o seu casamento com ele: "Non mi dir, bell'idol mio".

DONNA ANNA

Non mi dir, bell'idol mio,
Che son io crudel con te;
Tu ben sai quant'io t'amai,
Tu conosci la mia fé.

Calma, calma il tuo tormento,
Se di duol non vuoi ch'io mora!
Forse un giorno il cielo ancora
Sentirà pietà di me.

(Parte.)

Ilustração 16 **O andamento (*Larghetto*) e o tipo de articulação usado (*Legato*) transmitem-nos um ambiente calmo e repousado, correspondendo este a um tom de voz calmo e compassado.**

DONNA ANNA (Acto II - Cena 12: Rondo "Non mi dir, bell'idol mio")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
ADULTO	-	-	-		*"Non mi dir..."; "Che son io crudel con te"; "Tu ben sai..."; Tu conosci la mia fé"*
MÚSICA	Até à *fermata* no compasso 63, o andamento (*Larghetto*) e o tipo de articulação usado (*Legato*) transmitem-nos um ambiente calmo e repousado, correspondendo este a um tom de voz calmo e compassado. A partir do compasso 64, com a mudança de andamento para *Allegretto moderato*, existe uma transformação do ambiente musical, correspondente aos dois últimos versos (*"Forse un giorno..."*), simbolizando a alegria dada pela perspectiva de uma vida de devoção e limpa de *pecado*.				

K. Acto II - Cena 13 a 15

Mais tarde, Giovanni está jantando alegremente em sua casa. O seu pequeno conjunto de câmara está tocando e Leporello espera por ele. Elvira chega com outra tentativa de sedução, mas novamente não obtém sucesso. Quando ela sai, grita devido a alguma coisa que viu. Leporello vai ver o que é e encontra a estátua do Comendador chegando para jantar com Giovanni. Ela entra, fala e arrasta o impassível Giovanni para o inferno com chamas que ardem e um coro invisível de demónios cantando.

Quando os outros aparecem clamando por vingança, Leporello é obrigado a explicar que agora é tarde. Cada um toma então o seu rumo: Elvira vai para um convento, Anna decide ficar um ano de luto antes de casar com Ottavio, Zerlina e Masetto vão para casa jantar, Leporello procura outro patrão.

IL COMMENDATORE

Don Giovanni, a cenar teco
M'invitasti, e son venuto.

DON GIOVANNI

Non l'avrei giammai creduto,
Ma farò quel che patrò!

Leporello, un'altra cena
Fa' che subito si porti!

LEPORELLO

(mezzo fuori col capo dalla mensa)
Ah, padron, siam tutti morti!

DON GIOVANNI

Vanne, dico...

(Leporello con molti atti di paura esce e va per partire.)

IL COMMENDATORE

Ferna un po'.
Nom si pasce di cibo mortale
Chi si pasce di cibo celeste.
Altre cure più grave di queste,
Altra brama quaggiù mi guidò!

LEPORELLO

La terzana d'avere mi sembra,
E le membra fermar più non so.

DON GIOVANNI

Parla dunque: che chiedi, che vuoi?

IL COMMENDATORE

Parlo, ascolta, più tempo non ho.

DON GIOVANNI

Parla, parla, ascoltando ti sto.

IL COMMANDATORE

Tu m'invitaste a cena,
Il tuo dover or sai;
Rispondimi: verrai
Tu a cenar meco?

LEPORELLO

(da lontano, tremando)
Oibò!
Tempo non ha, scusate.

DON GIOVANNI

A torto di viltate
Tacciato mai saró!

IL COMENDATORE

Risolvi!

DON GIOVANNI

Ho già risolto

IL COMENDATORE

Verrai?

LEPORELLO

(a Don Giovanni)
Dite di no!

DON GIOVANNI

Ho fermo il core in petto:
Non ho timor, verrò!

IL COMMENDATORE

Dammi la mano in pegno!

DON GIOVANNI

Eccola! Ohimè!

IL COMMENDATORE

Cos'hai?

DON GIOVANNI

Che gelo è questo mai?

IL COMANDATORE

Peniti, cangia vita:
È l'ultimo momento!

DON GIOVANNI

(Vuol sciogliersi, ma invano.)
No, no, ch'io non mi pento,
Vanne lontan da me!

IL COMMANDATORE

Pentiti, scellerato!

DON GIOVANNI

No, vecchio infantuato!

IL COMMANDATORE

Pentiti!

DON GIOVANNI

No!

IL COMMENDATORE e LEPORELLO

Sì !

DON GIOVANNI

No!

IL COMMENDATORE

Ah tempo più non v'è.

(Parte. Foco da diversi parti, tremuoto.)

Ilustração 17 ***Il Commendatore*** **entra em cena em estado de Pai Crítico. Os quatro compassos que antecedem a sua entrada servem para criar um clima propício realizando para tal a sequência de um acorde de 7ª diminuta sobre Sol# seguido de um acorde de 7ª da dominante sobre La, criando tensão emocional à custa de uma harmonia o mais cromática possível na época de Mozart. Note-se ainda o uso de uma dinâmica de *ff*, realizada por um *tutti* da orquestra. A partir do compasso 11, os Vno I citam o mesmo material melódico-rítmico que aparece pela primeira vez no compasso 11 da introdução da forma sonata (*Ouvertura*).**

IL COMMENDATORE (Acto II - Cena 15: "Don Giovanni, a cenar teco")					
	Postura	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
PC	-	-	-	La$_{-2}$ / Mi$_0$	*"Risolvi!"; "Dammi la mano in pegno!"; "Pentiti, cangia vita:"; "È l'ultimo momento!"; Pentiti..."*
MÚSICA	O estado de Pai Crítico é realçado musicalmente através do uso de uma harmonia cromatizante (uso de acordes de 7ª diminuta e de 7ª da dominante) e através de uma dinâmica em *ff*.				

Ilustração 18 **O movimento rítmico das cordas, nos primeiros três compassos, representa musicalmente a rebeldia de *Don Giovanni*.**

DON GIOVANNI (Acto II - Cena 15: "Don Giovanni, a cenar teco")					
CAR	**Postura**	**Gestos**	**Expressão facial**	**Tom de voz**	**Palavras**
	-	-	-	Do_{-1} / Re_0	*"Vanne lontan da me!"; "No!"*
MÚSICA	O movimento rítmico das cordas entre a anacrusis do compasso 513 e o compasso 515 (*"Hò fermo il core in petto, non hò timor"*), representa musicalmente a rebeldia de *Don Giovanni*.				

L. Acto II - Cena final

Todos, serenamente, dizem à plateia que aprenda uma séria lição com o destino de Giovanni.

BIBLIOGRAFIA

Jacobs, Arthur, & Sadie, Stanley (1992). *Guia da Ópera*. Tradução de J. E. Smith Caldas. Editora Siciliano.

Krausz, Rosa R. (1981). *Homens e organizações: adversários ou colaboradores? – Análise Transaccional aplicado às organizações*. 2ª Edição. São Paulo: Livraria Nobel S.A.

PARTITURA

Mozart, Wolfgang Amadeus (1787). *Don Giovanni K527*. Edition Eulenburg n.º 918.

DISCOGRAFIA

Gardiner, Eliot John (1994). *Don Giovanni - Mozart*. Archiv Produktion.